LENA TABOADA

RETRAT_ANDO SKETCH_BOOK 1

LOS BOCETOS DE UNA EXPLORACIÓN INTROSPECTIVA
DEL RETRATO
Y EL QUÉ ME LLEVA A HACERLOS.

LENA TABOADA

RETRAT_ANDO SKETCH_BOOK 1

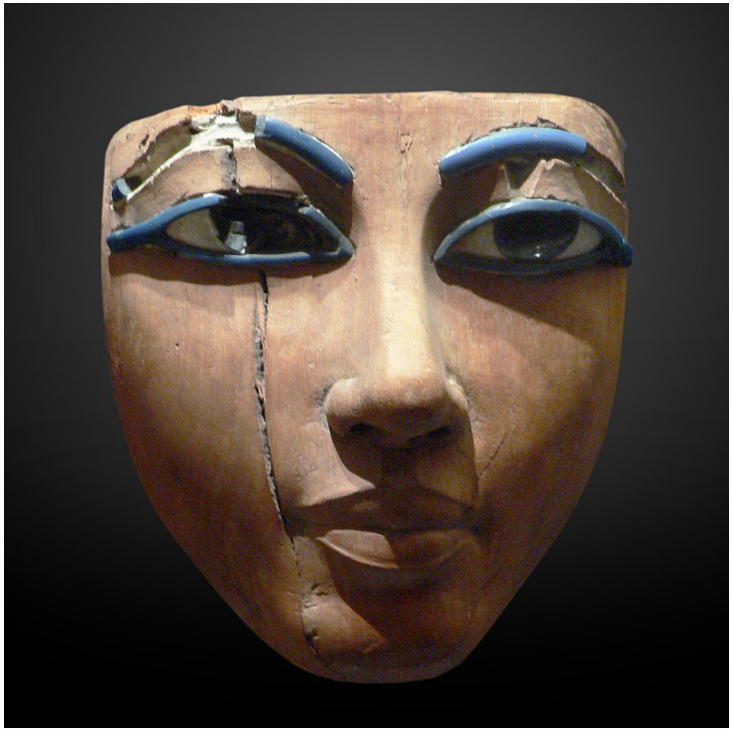
LOS BOCETOS DE UNA EXPLORACIÓN INTROSPECTIVA DEL RETRATO
Y EL QUÉ ME LLEVA A HACERLOS.

Acerca de la autora

Lena Taboada Roldán (1998) es una artista emergente de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Tiene un gran interés por el arte digital y el diseño gráfico; le apasionan los colores brillantes y las formas geométricas, las cuales busca en todo lo que le rodea. Entre sus logros, incluyen las exposiciones colectivas *Delirios* (Proyectos Ángel Nova, diciembre 2021) e *Ilustrante* (Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, abril 2022). Actualmente, estudia la Licenciatura en Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes.

Introducción

El retrato es el arte de representar a una persona, ya sea pintada, dibujada, esculpida o fotografiada. A través de nuestra historia como humanidad, este género artístico ha definido la práctica de miles de artistas, independientemente de su trasfondo cultural; desde los artistas anónimos detrás de aquellas máscaras mortuorias del antiguo Egipto, pasando por Hans Holbein y su retrato de Enrique VIII, hasta llegar a cosas más contemporáneas como los miles de retratos y autorretratos que plagan nuestras redes sociales como *Facebook*, *Instagram*, o *Pinterest*.



Esta máscara mortuoria de la 18va dinastía egipcia (1550 AC –1295 AC) es un ejemplo de la relevancia histórica del retrato a través de los años.

Ojos en sarcófago de madera E11647
Desconocido
Vidrio y madera
c. Siglo XIV A.C.

Dice Juan Amo Vázquez, doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense que "todos los pintores, universalmente incuestionables en su valía, han pintado retratos". Y tiene razón; simplemente, hay *algo* en ellos y en nuestra relación con el mero acto de pintar (o fotografiar o esculpir) a otros seres humanos (y a nosotrxs mismxs), que es casi esencial, o por lo menos, lo suficientemente importante como para mantenerlo vivo después de miles de años. Pero, ¿qué es este *algo*? ¿Admiración por la persona que se va a retratar? ¿Es a caso un simple acto de conservación y archivo de las personas mientras estamos aquí?

Y de manera personal, ¿cómo es este *algo* en mí?

Esta fotografía del futbolista Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez, anunciando su embarazo, es, hasta la fecha, la segunda imagen con más likes en la historia de la red social *Instagram*, con 33 millones de *likes*. Un claro ejemplo de la relevancia del autorretrato casual hoy en día.

Sin título.
Cristiano Ronaldo
Fotografía digital
2021

De manera innata, y casi inconsciente, el retrato como sujeto en mi producción artística me ha ayudado a mejorar mi relación con los medios artísticos, en especial con la pintura. Este lugar común es una constante personal que ha estado ahí presente durante mis escasos 3 años de formación artística.

¿Por qué retrato? ¿Cómo retrato? ¿A quién retrato? Son algunas de las interrogantes que Retrat_ando pretende resolver de manera visual a través de la iteración y la experimentación. Revisaré mis propias intenciones, mis gustos, mis miedos, mis referentes artísticos en un intento por entenderme más a mi misma y mi relación con el retrato como ese algo que es relevante.

Este retrato que hice de una amiga personal, Borgh, fue una de las primeras piezas que me encaminaron a explorar el retrato.

Fragmento de *NFT BORGH 36B9bP*
Lena Taboada
Digital
8x10in
2021

Fragmento de *NFT4gkE4HmQ4hvYVdyu*|Lena Taboada|2021|Digital|8x10in

Para explorar el retrato elijo como medio la pintura digital. Este medio es de mi preferencia por su capacidad de crear imágenes de manera sencilla y rápida en un ambiente controlado, como lo es un programa de computadora, sin perder la esencia de la pintura como tal; el uso de manchas de colores, las cuales a su vez (trabajando en armonía) buscan emular y recrear la realidad tridimensional sobre un plano bidimensional. Dicha versatilidad me ha permitido poder explorar mi propia relación con el retrato de manera amplia y rápida, poniendo un énfasis en la producción iterativa rápida, donde cada pieza me acerque cada vez más a responderme a mi misma dichas interrogantes.

Fragmento de *NFT IBRHM*|Lena Taboada|2021|Digital|8x10in

Como nota importante cabe decir que esta edición en particular forma parte de una serie de volúmenes que compilan todas las obras que he realizado, parta este proyecto en orden cronológico, dejando las respuestas a las interrogantes que planteo, de manera abierta, a interpretación del lector.

Esta edición en particular está llena de *sketches*, bocetos y estudios del *detrás de cámaras* del proyecto, para así comprender un poco más de él y como un recordatorio de muchas de las cosas que fui aprendiendo con este proyecto, tanto en cuestiones técnicas como conceptuales.

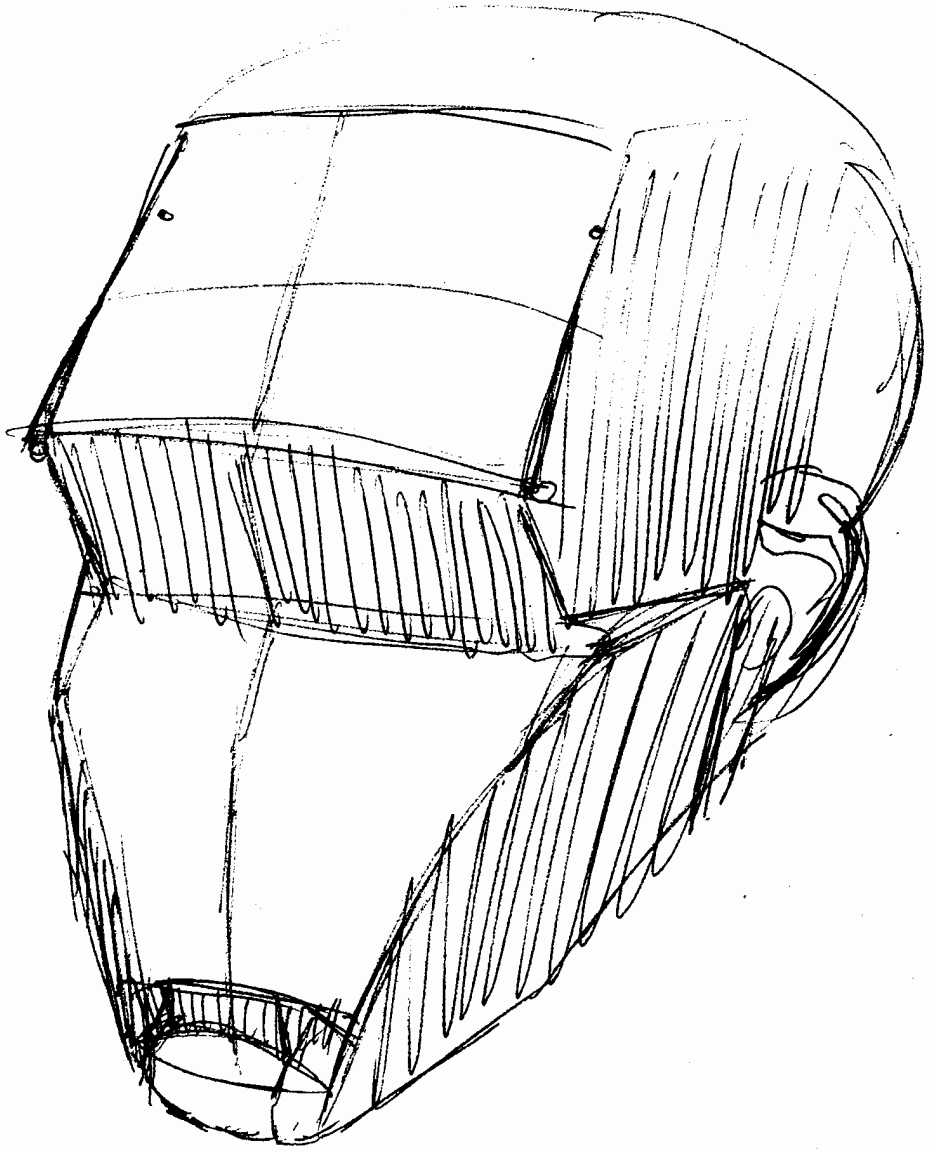
También es considerable decir que no se incluyen ninguna ficha técnica ni nombre de las obras a continuación, pues considero que todas y cada una son Retrat_ando, un solo proyecto. Si usted desea adquirir una copia impresa original de cualquiera de las piezas, desea usarlas con fines comerciales, o simplemente decirme que le gustaron, favor de contactarme al correo lena.taboada98@gmail.com o a mi *Instagram* @lena_taboada.

Sin mayor preámbulo les presento:

LENA TABOADA

RETRAT_ANDO SKETCH_BOOK 1

LOS BOCETOS DE UNA EXPLORACIÓN INTROSPECTIVA DEL RETRATO
Y EL QUÉ ME LLEVA A HACERLOS.



Recuerda que la construcción es un
Andamio

Ilya Kushinov style study

- mucha soft edges
- pocos valores tonales
- tonos oscuros en los ojos, orificios de la nariz y boca
- arma like proportions

abstract hair

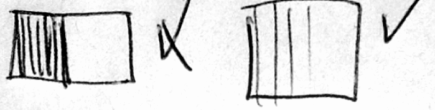
Formas creadas con CSI lines

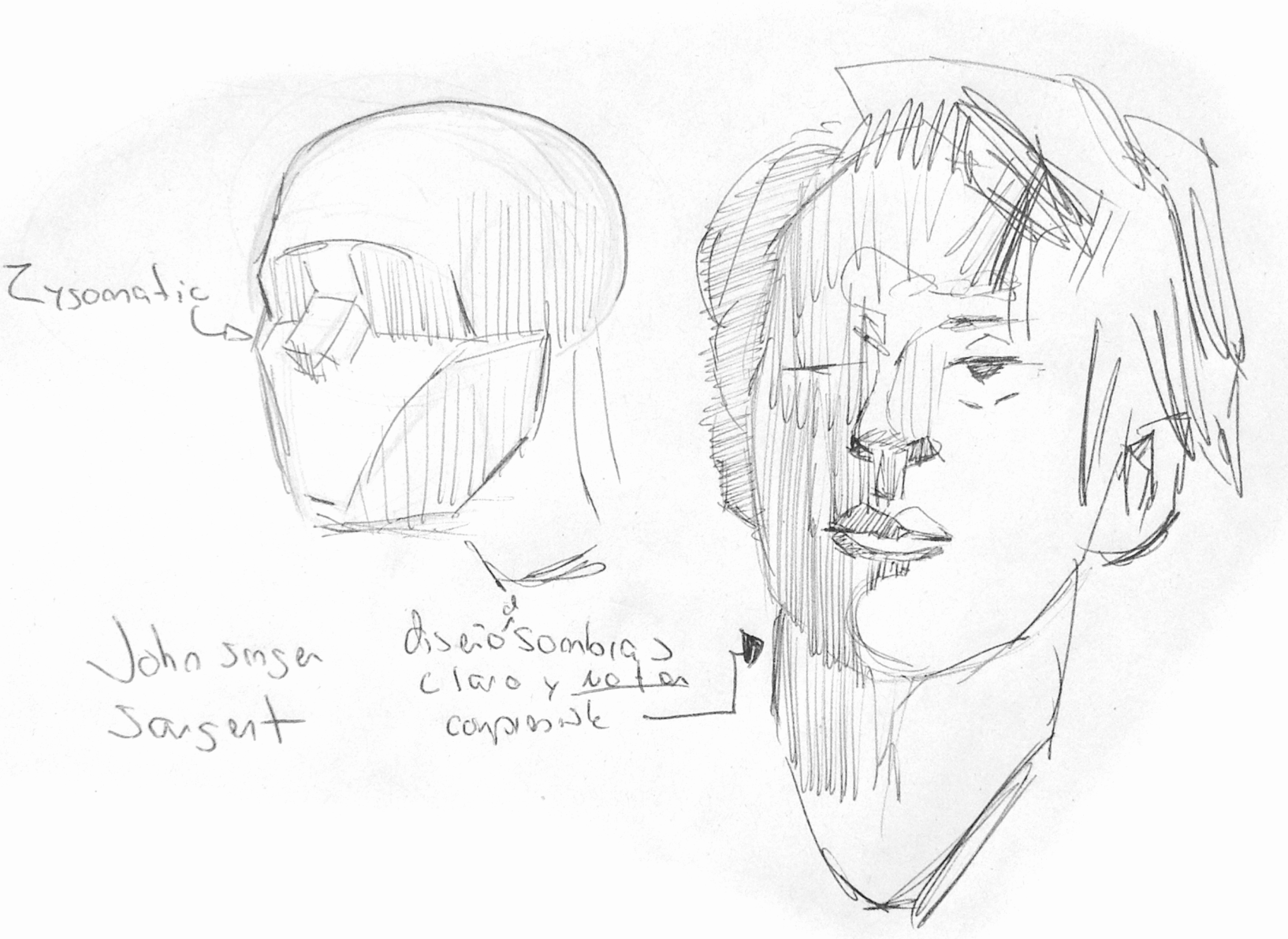
Formas largas en areas de descanso con soft edges

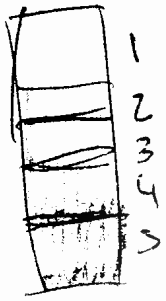
→ merging shapes

Destilación en zonas importantes

Sobre tonos oscuros para resaltar ciertos planos con bajo contraste



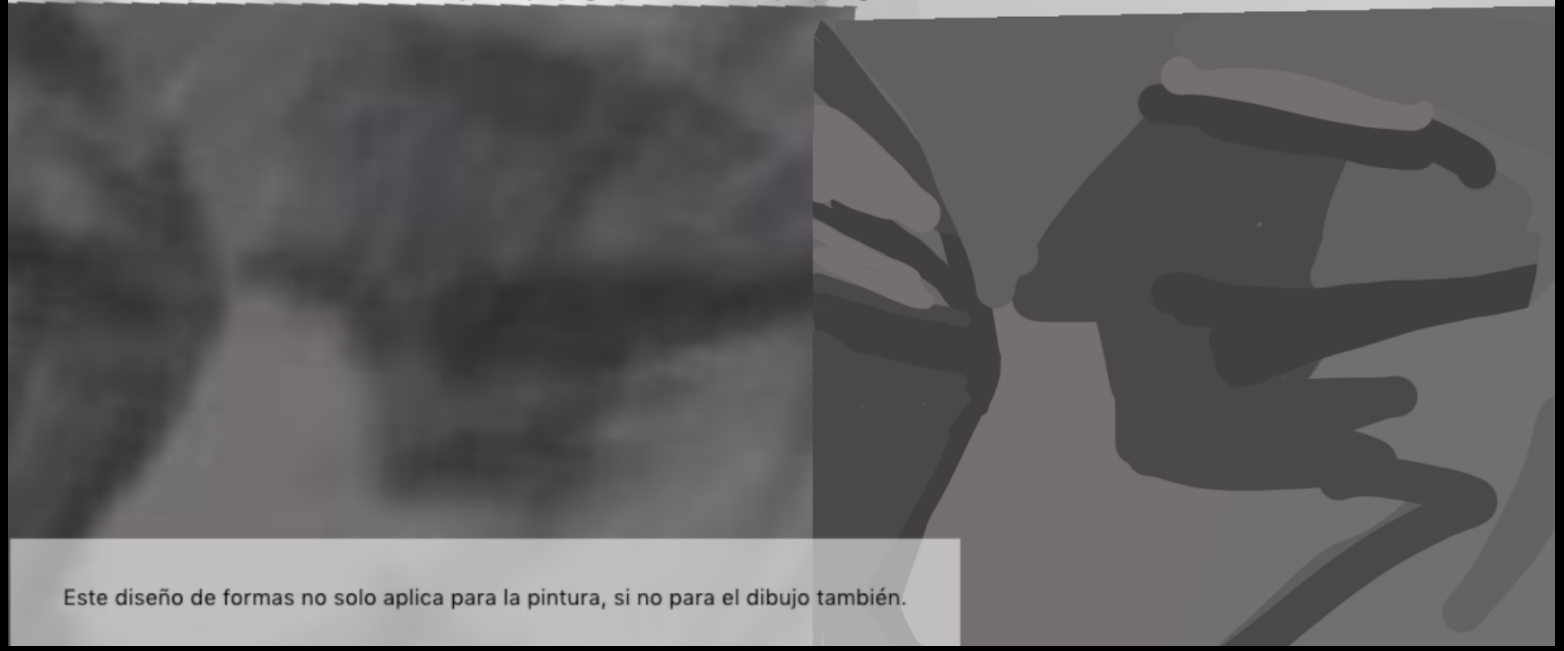

Zygomatic
John singer
Sargent
diseño de sombras
claro y notar
comprensible



Recuerda que la construcción es un andamio

Recuerda usar líneas para construcción

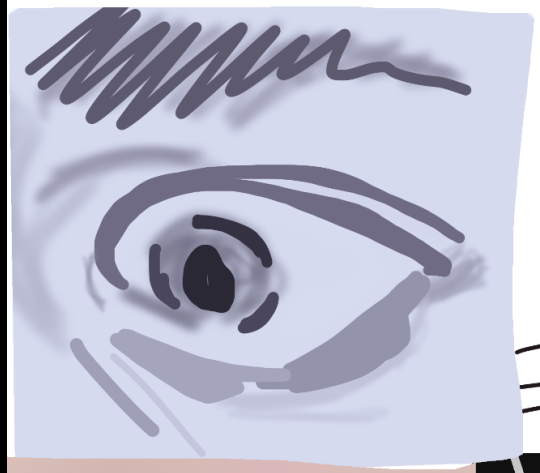
Diseña formas que se vean bien de cerca y de lejos, agrupa shadow shapes, juega con la suavidad de los bordes.

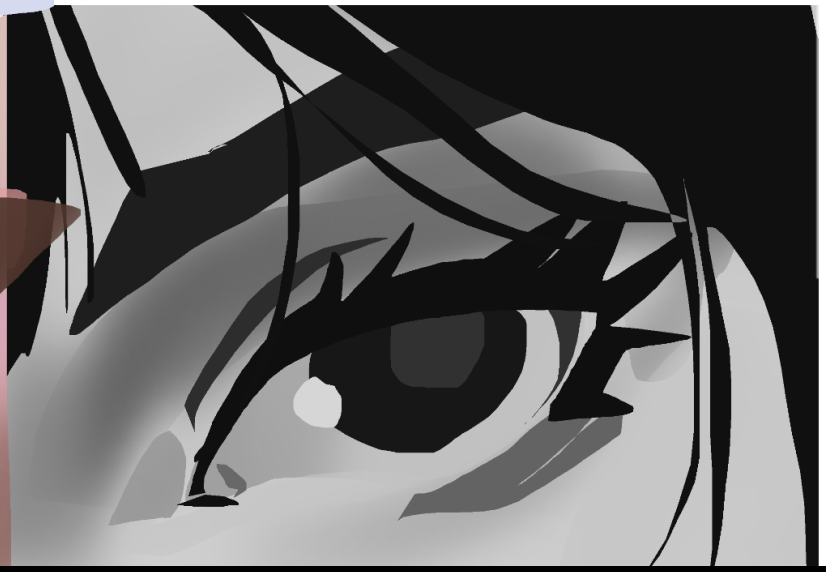


Este diseño de formas no solo aplica para la pintura, si no para el dibujo también.

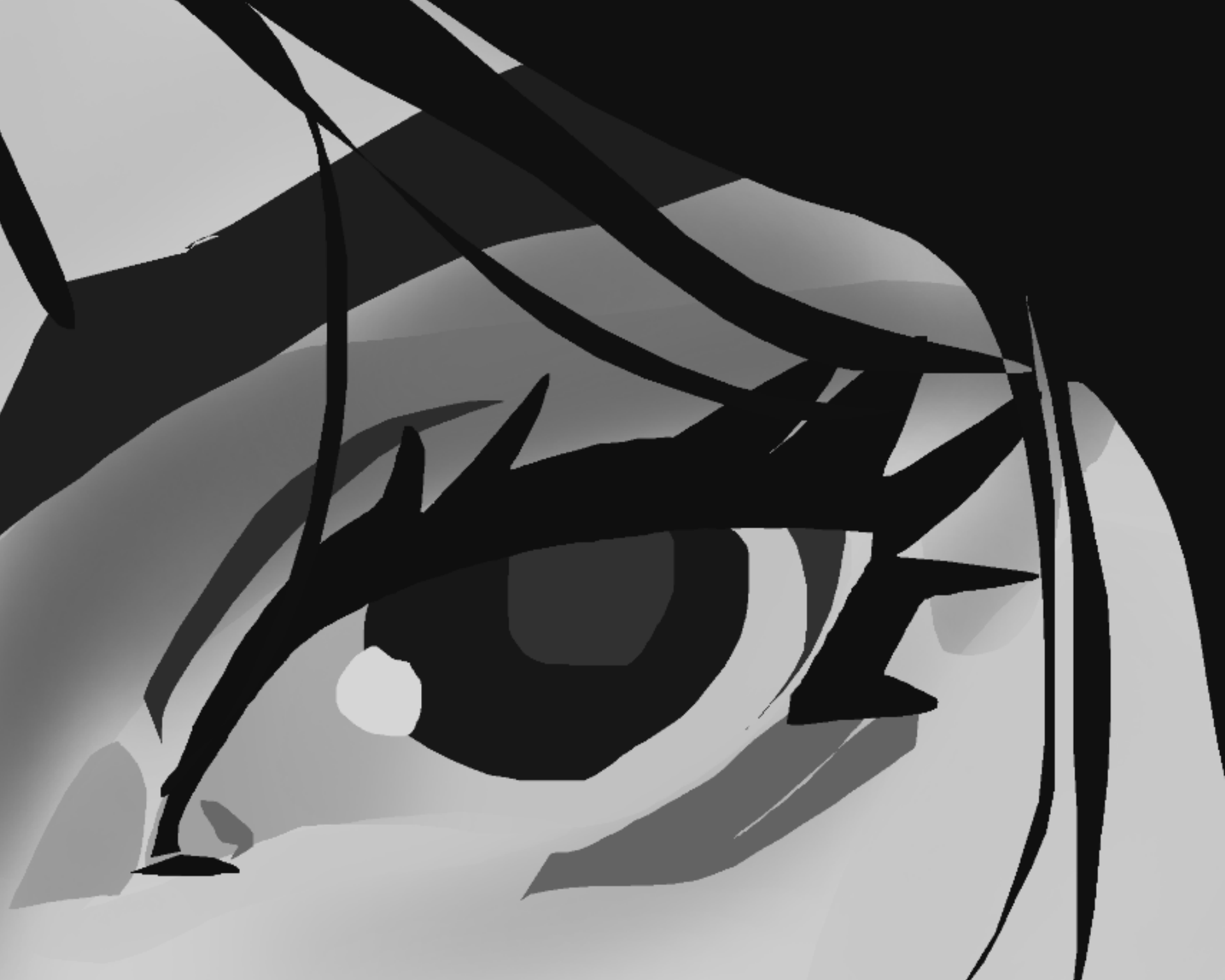
Las formas 2D no son la la cereza en elk pasted de la obra de pintura o de dibujo, es parte fundamental de la presentación de la obra. Las cuales deben considerarse desde un inicio para que la obra sea entendible (readable). El diseño de estas formas dependen del artista, y no hay una manera correcta de hacerlas. Diseñarlas tampoco es fácil pues es un acto de equilibrio entre diseño, gesto, lectura, estilo y gusto personal.

No tengas miedo en ser caótica y abstracta de cerca, lo importante es que se lea bien de lejos.



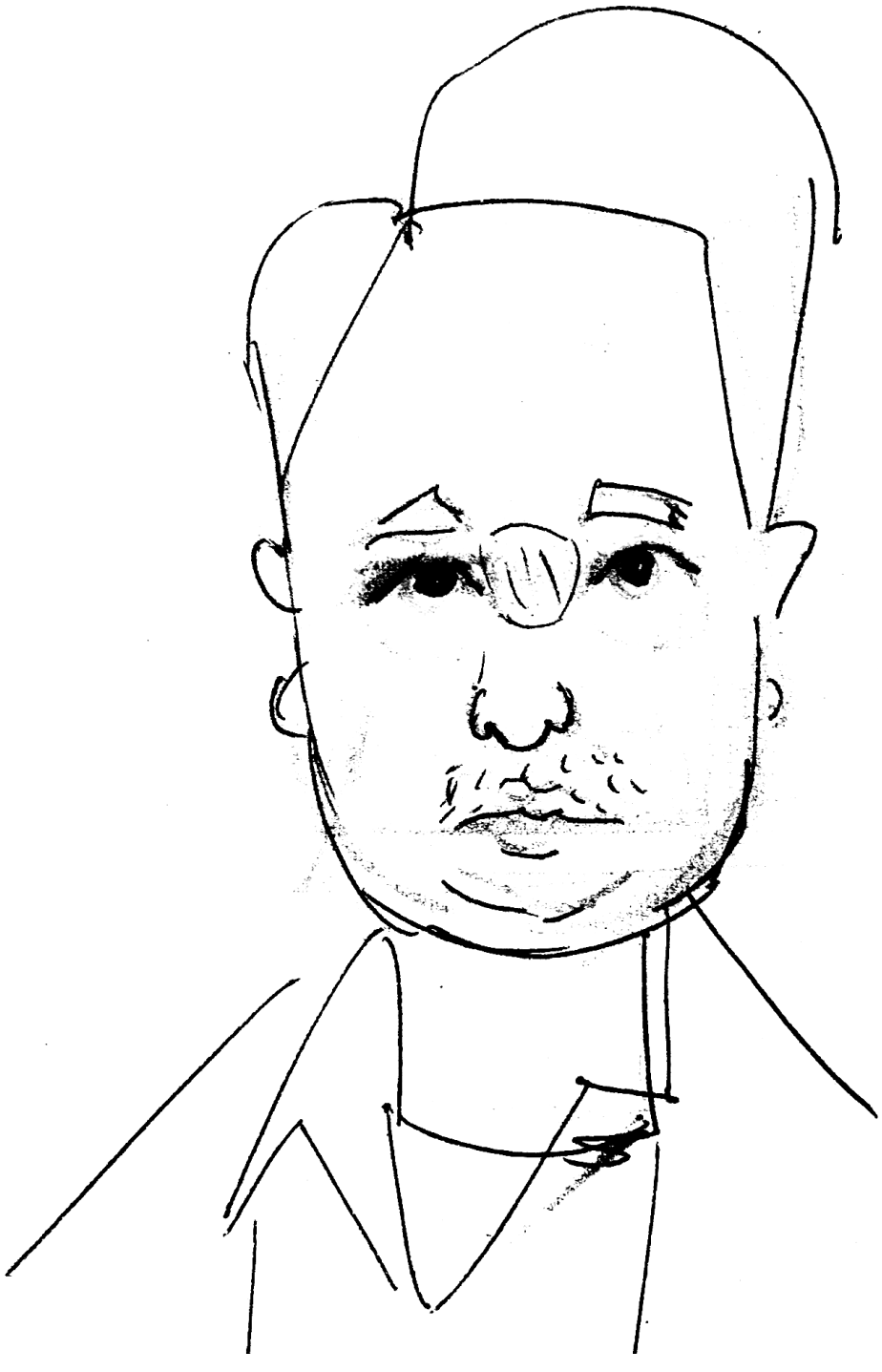


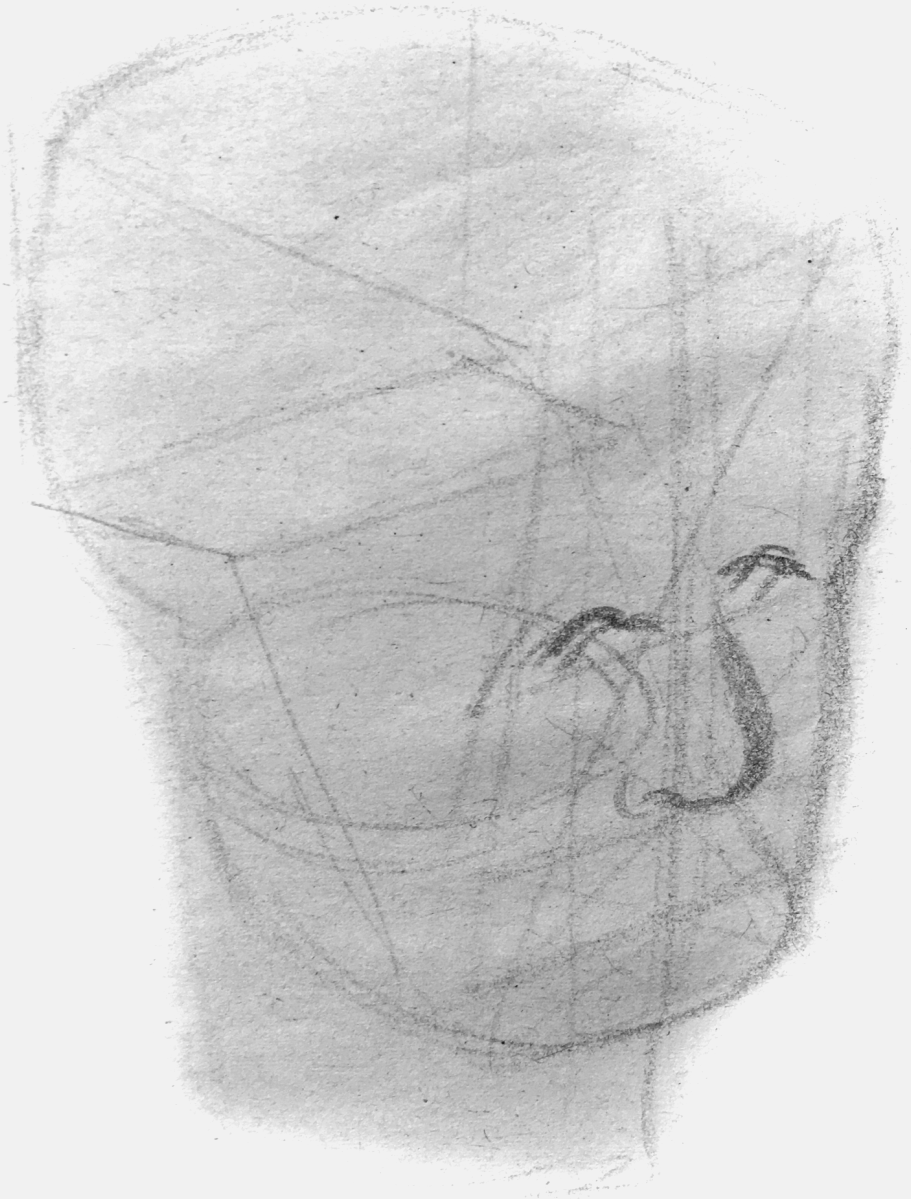
Be bold, be gestural and exaggerated, and focus on the big picture.



No existe una formula precisa ni exacta para hacer un retrato. Es un trabajo de intuición y experimentación continua. La imagen final que vemos es el resultado de un proceso de pulido constante donde con cada pincelada o linea se busca aproximarse a nuestra meta. Es por eso que es muy importante tener referencias como guías, tanto dr la vida real, como de otros artistas.

Poco a poco se van sacando las formas, las manchas. Observa bien y confía en ti y en el proceso





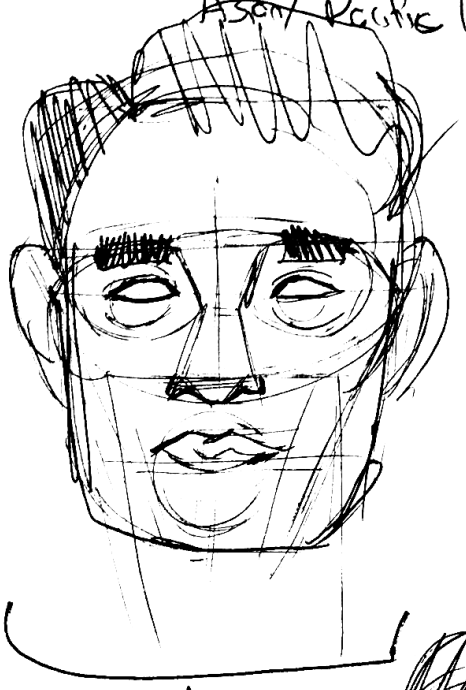
Obsé los volumenes que van de baso de las líneas
Pasé las líneas

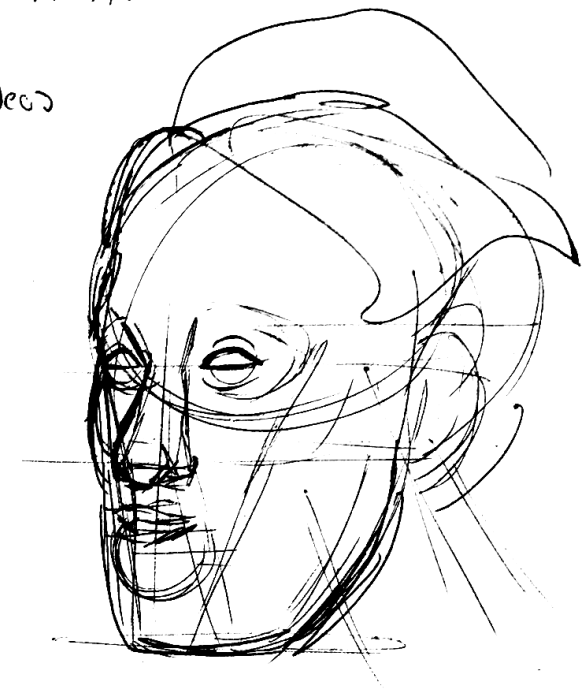
Start Anywhere

Civilians

Analized Persons

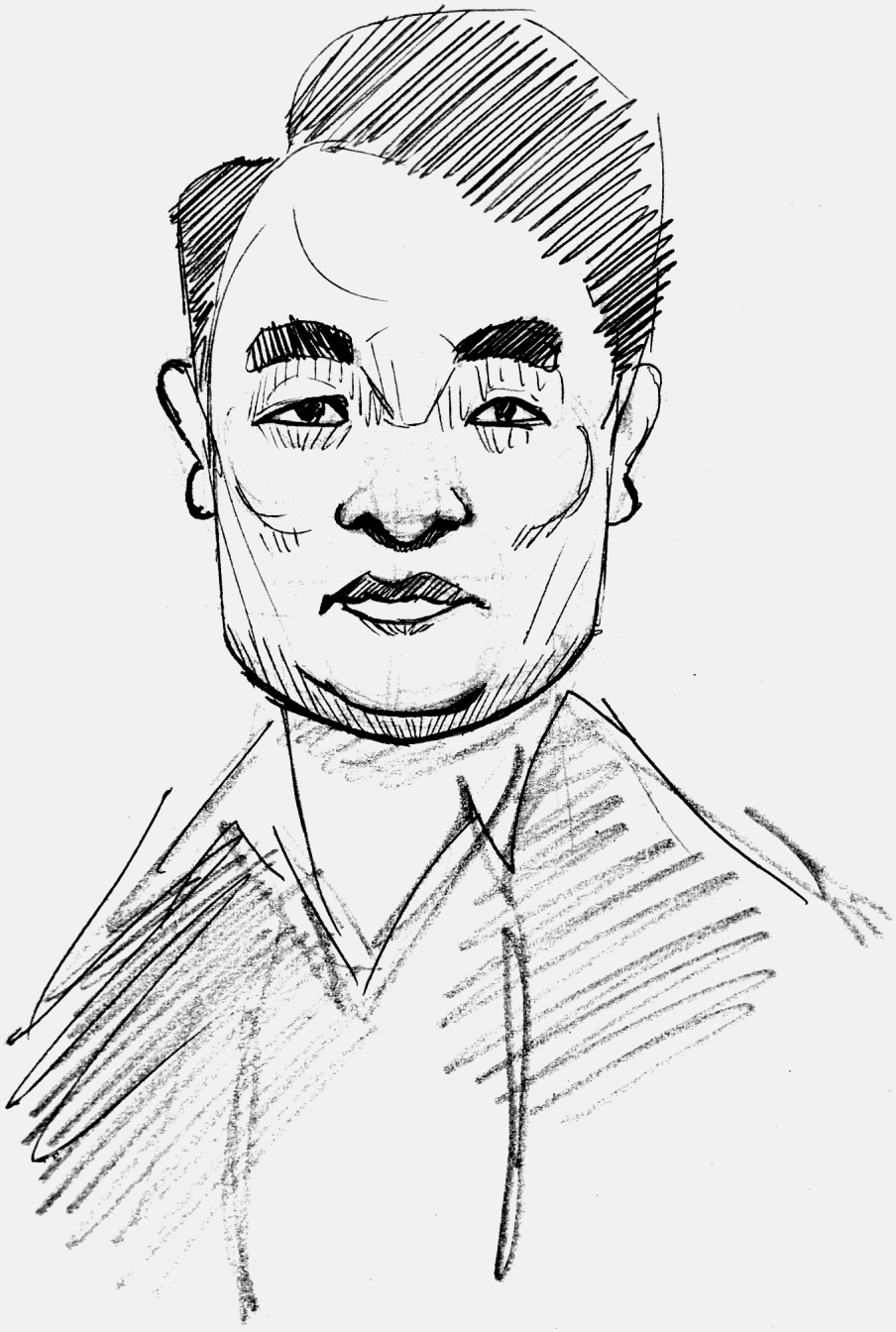
Asian/Pacific Islanders





small mouth

wide nose jaw



boceteo calcando peso de manera suelta

Pinta los flats y met variación cromática

opacidad y flujo en 50%.

que tus sombras tejan algo de color del ambiente

usa líneas donde necesites, piensalo como un segundo boceto

↳ refine el line art en el pintado con colores

toma colores de la ilustración, mezcla en la pintura.

Define contornos

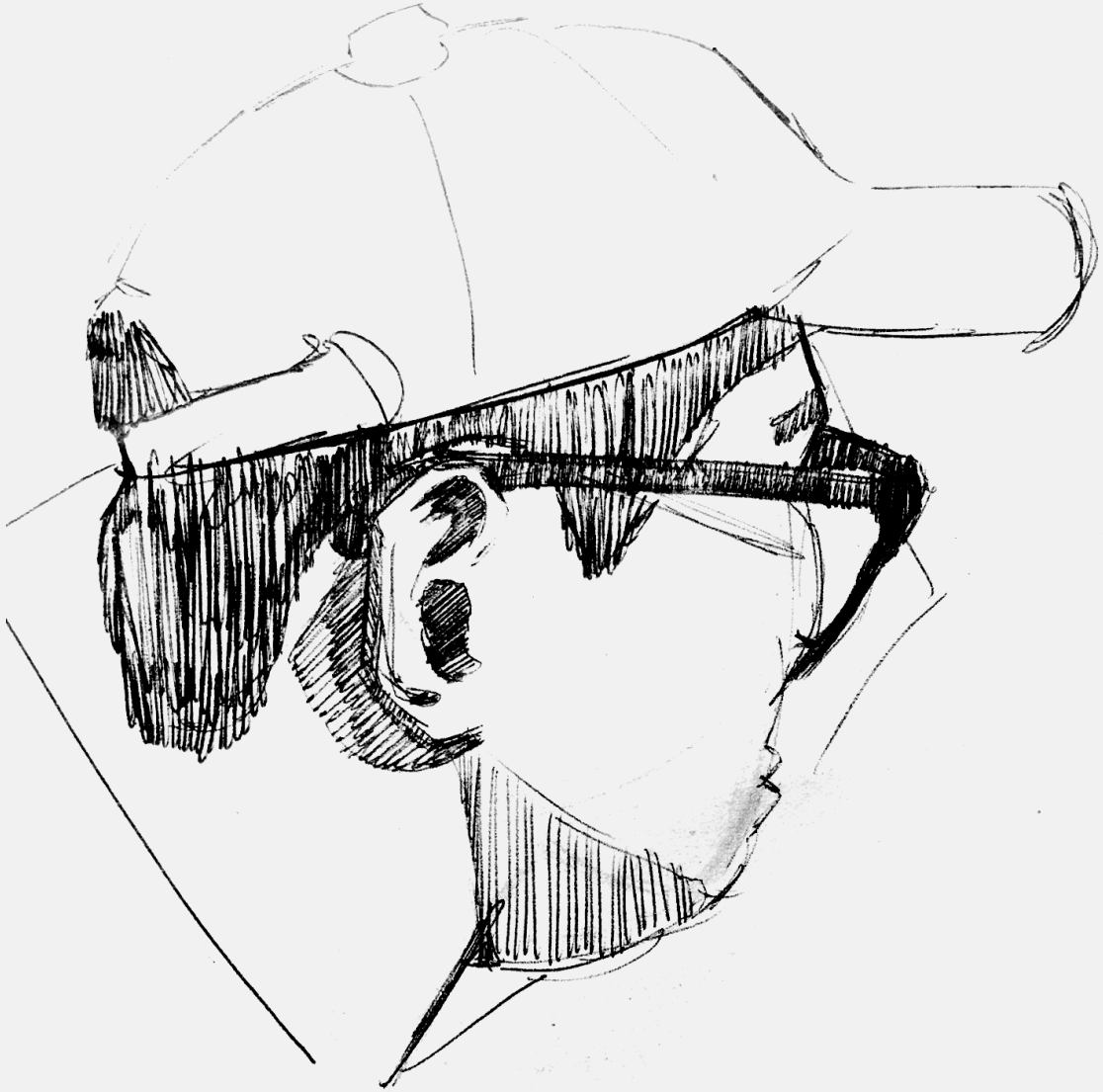
quita la capa del boceto para trabajar el boceto pintura (line art)

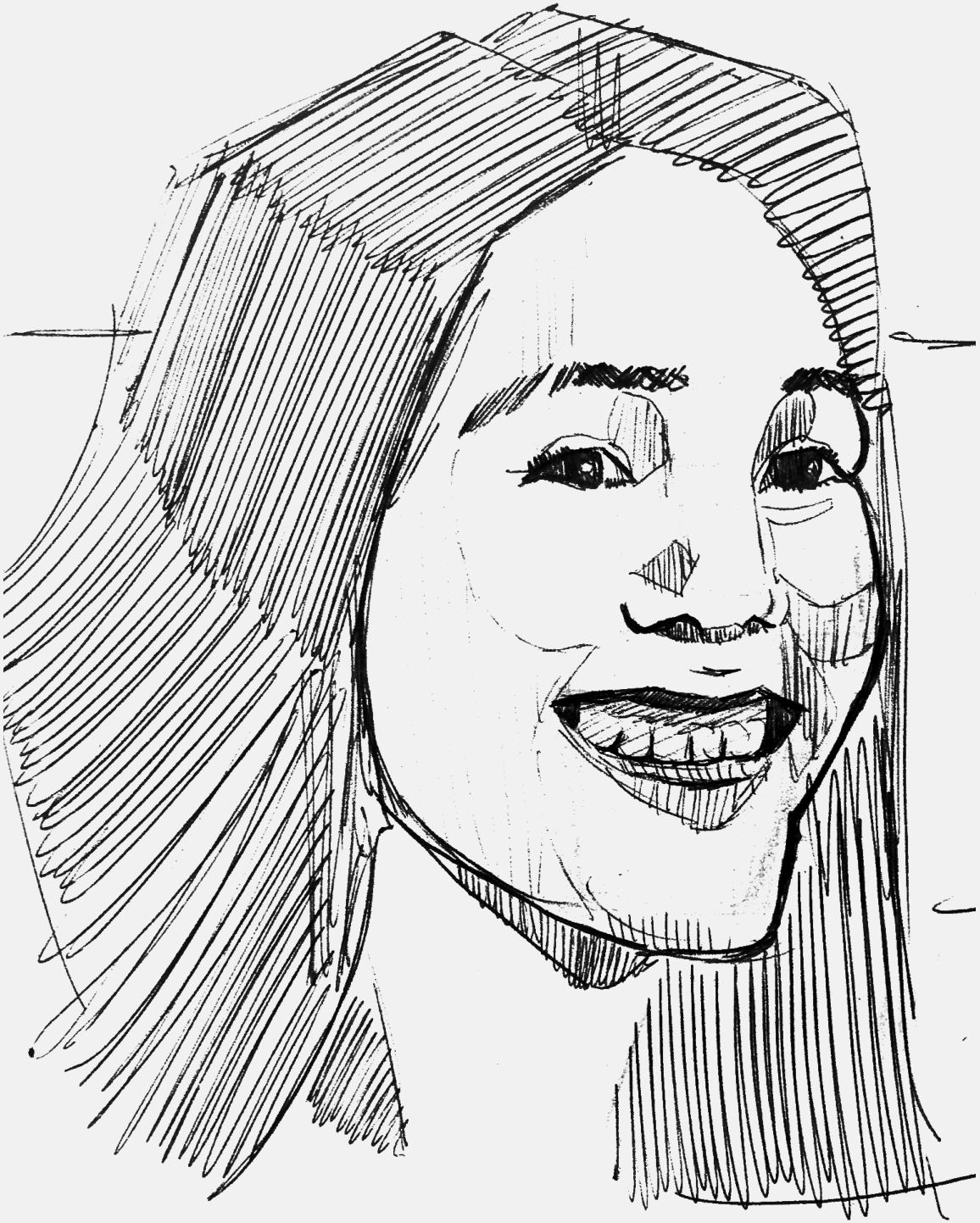
ve modelando tus formas con pincelado

observa bien a tu sujeto

simplifica detalles

DISEÑA
LAS FORMAS
Y MÉZCLAS
CON CARBONCILLO
DIBUJA LAS
SOMBRAS
PENSANDO
EN LOS
PLANOS
GENERALES
EMPIEZA CON LOS
GIROS DE
ENFOQUE





Art
of Ine
not
form

PROYECTOS DE CREACIÓN

Preguntas para establecer dinámicas de pensamiento complejo.

¿Cuál es el problema de tu proyecto? Necesito saber que es lo que me motiva a hacer retrato y cual es mi relación con dicho género pictórico

¿Cuál es la pregunta de tu proyecto? ¿Que me lleva a hacer retratos?

SOBRE EL TEMA DE TU PROYECTO

¿Qué es? Mi relación personal con el retrato.

¿Por qué ocurre? Durante los últimos años me he dado cuenta que, de manera ACCIDENTAL, EL retrato es un tema recurrente en mi obra.

¿Cuándo ocurre? Durante los últimos meses en mi busqueda por desarrollar mis habilidades técnicas en la pintura.

¿Cuál es su contexto?
Es un contexto personal; la busqueda de mi ~~espacio~~ dentro del retrato

¿Cuál es su relación con tu vida? Que tiene un enfoque interpersonal a mi relación con este tema...

ENFOQUE INTERDISCIPLINAR

¿Qué disciplinas se desarrollan con tu campo de estudio? Principalmente la pintura de retrato, pues la elaboración de un retrato es un acto personal.

¿Qué tipo de investigaciones son generadas a partir de estas disciplinas?
La exploración del retrato humano y como nos relacionamos con él, y otras personas.

¿Cómo lo abordan?
Muchas veces de una manera meramente técnica o de oficio, pero algunas veces se es algo más dependiendo

ESTADO DE LA CUESTION / ESTADO DEL ARTE

¿Qué sabes sobre el tema? Hasta ahora, se el contexto histórico detrás de la pintura de retrato, así como habilidades técnicas.

¿Qué necesitas saber? Porque hago retratos

¿Cuál es el enfoque disciplinar que quieres dar a este? La pintura de retrato

¿Qué investigaciones son pertinentes para nutrir mi proyecto? Investigación histórica, reflexión histórica y reflexión personal

¿Cuál es mi aportación personal al campo de investigación? Poder ofrecer una mirada personal sobre la relación del artista visual pictórico con el retrato

PREGUNTAS PARA INVESTIGAR

¿Qué antagonismo implica mi problemática? Mis propios nervios y prejuicios

¿Qué complementariedades? Desarrollo artístico técnico

~~¿Cuál es el lugar común en el tratamiento de mi tema?~~

¿Cuáles son los peligros esteriotipantes en mi tema? Que el retrato solo quede como algo de registro

¿El problema es nuevo? ¿Para mí? ¿Sí, para los demás? No lo creo

¿Cómo se aborda desde las artes visuales? Que la disciplina a ocupar de la pintura de retrato

¿Por qué es vigente?

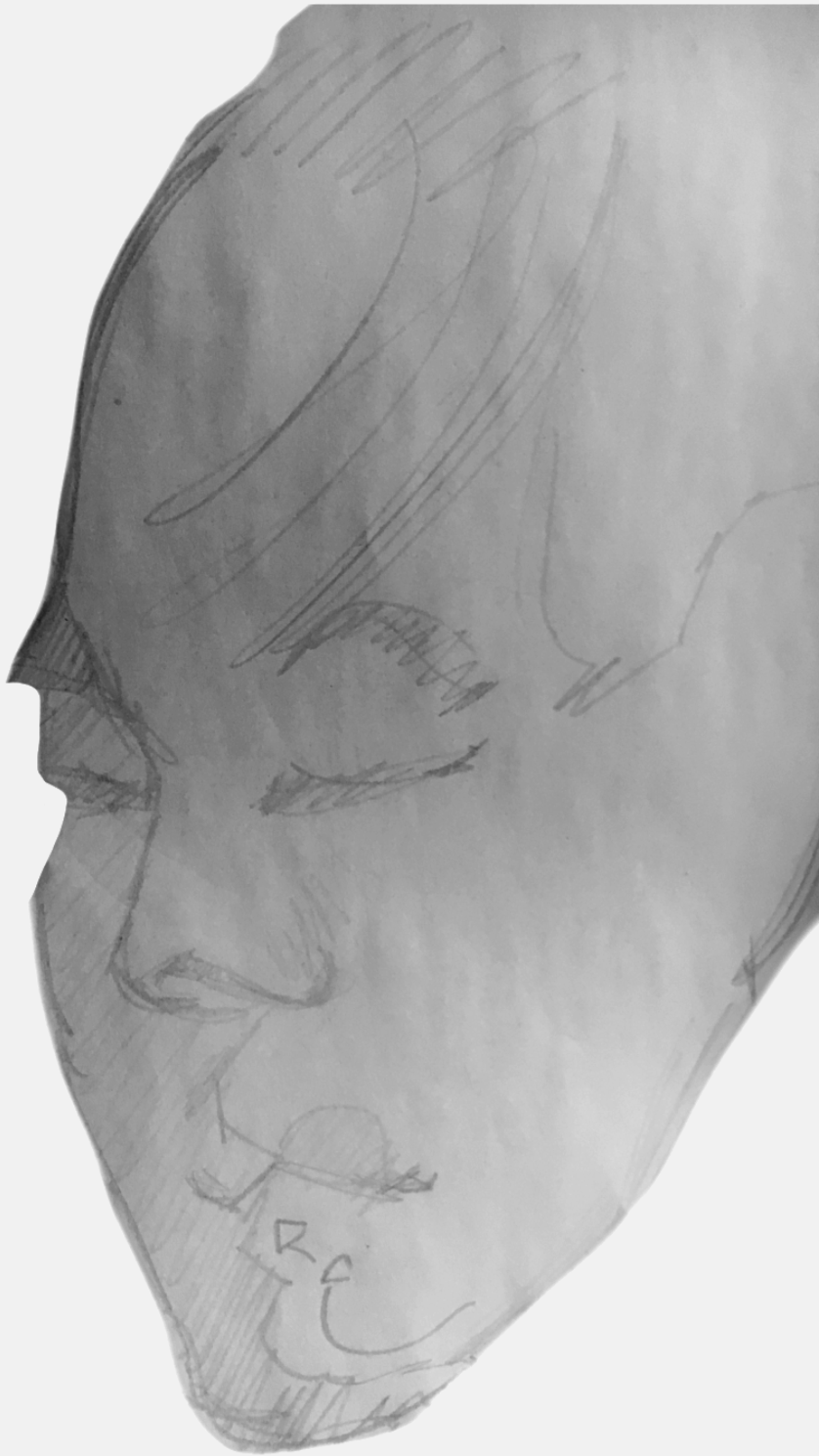
Porque el retrato existe, existió y existirá durante años, en una variedad de disciplinas, la pintura es relevante por lo mismo

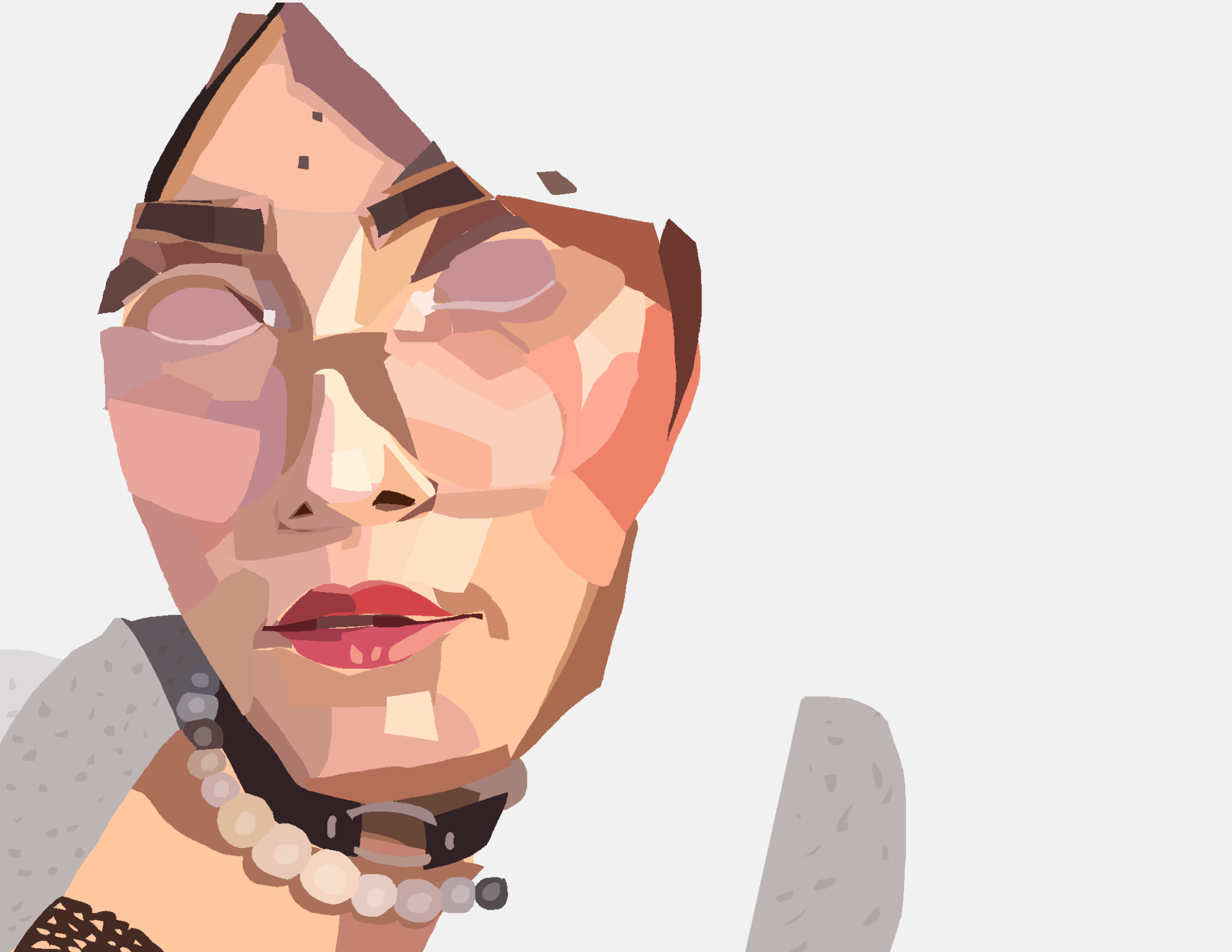
A mi entender, la pintura de retrato siempre ha existido con una intención de registro, homenaje o adoración. Casi, por estas razones, es considerado como un oficio, el cual, fue en su mayoría innecesario con el nacimiento de la fotografía. Sin embargo, considero yo, existe una relación en particular con el retrato, en especial, para quien retrata. Y en particular quien retrata de manera pictórica. Creo firmemente que existe un algo cuando se retrata a alguien. Es una mezcla entre la relación artista-retratado, el tiempo que se gasta para retratar a alguien, las habilidades técnicas del artista, los materiales, decisiones, estilo entre muchas otras cosas. No solo se trata de retratar a alguien, con fin de buscar un parecido, o de crear un homenaje, o de resaltar al sujeto. Existe algo más.

Hasta ahora desconozco si hay otros artistas que busquen este algo. ~~Firmemente~~

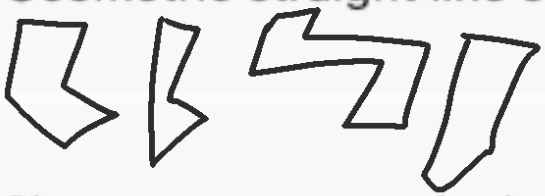
Y me importa poco si los hay. Más que nada, priorizo a mi misma y mi relación con este algo. ¿Por qué? Porque me gusta hacer retratos, lo disfruto. Para mi son algo especial, una manera de buscarme a mi misma y un lugar, un lenguaje de amor, un placer...

LENA 22





Geometric straight line shapes



Shapes are purposely designed

Bibliografía

1. AGSA. (s. f.). What's in a face? AGSA - The Art Gallery of South Australia. Recuperado 11 de abril de 2022, de https://www.agsa.sa.gov.au/education/resources-educators/resources-educators-themed/whats-face/
2. Eyes in wooden coffin E11647. (2005, 27 octubre). [Escultura]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eyes_in_wooden_coffin-E_11647-p1010906.jpg
3. Ronaldo, C. (2021, 28 octubre). [Fotografía del futbolista Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodriguez sosteniendo una fotografía del ultrasonido de sus gemelos nonatos.]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CVk29cSI-2E/
4. Vázquez, J. (1989). Una teoría sobre el retrato.

LENA TABOADA ROLDÁN

Artista Visual|Diseñadora

lena_taboada98@gmail.com
@lena_taboada

ESTA OBRA ESTÁ BAJO UNA LICENCIA CREATIVE COMMONS ATRIBUCIÓN-NOCOMERCIAL-COMPARTIRIGUAL 4.0 INTERNACIONAL.